

FLAMENCO,

ESA FORMA DE VIVIR

Una propuesta escénica de
MANUEL MORAO

CADIZ

LA MAR DE CERCA

Diputación de Cádiz

FLAMENCO,

ESA FORMA DE VIVIR
de Tomás Rodríguez Pantoja

PRESENTACION

La impresión más acusada que produce el Flamenco, cuando un poco por casualidad se le descubre un día, es su enorme carga vital. En ese conjunto de voces rajadas, de gestos incomprensibles y momentos inexplicables, subyace toda una filosofía de la existencia humana con unas pautas de comportamiento bien definidas. El descubridor novicio de este entramado vital se siente muy pronto irremediablemente atrapado en él, cada vez con mayor intensidad.

Hemos intentado dar a conocer todo este complejo mundo del Flamenco a través de un espectáculo. Con sencillez y con unos artistas llenos de frescura y espontaneidad que se expresan como realmente son. De ahí la fuerza y atractivo de nuestra propuesta escénica.

Dentro de la más pura esencia flamenca, sin adulteraciones comerciales, ofrecemos una nueva forma de entender esta manera de vida. El paso de generaciones en la vida cotidiana del pueblo gitano es el nexo entre escenas que, a través del Cante y el Baile, expresan su sentir.

Contamos con la participación de destacados artistas junto a nuevos valores que suben por primera vez a un escenario, y se ha reunido a personas con edades entre los 7 y los 70 años.

A continuación se detallan las diferentes partes en que se divide el espectáculo.

SINOPSIS ARGUMENTAL

8 ESCENAS

EL PATRIARCA (Toná)

El Patriarca es el jefe de la tribu. Su figura expresa el reconocimiento de la edad y la experiencia como elemento determinante de la jerarquía familiar. Su lamento refleja una existencia, no siempre fácil, en la lucha continua por la supervivencia diaria.

LA LLEGADA (Villancico, Soleá, Cantina, Tangos, Tanguillos, Seguiriyas y Cabales)

Diferentes tribus de gitanos coinciden en el tiempo en las puertas de una ciudad. Vienen cansados después de un largo camino a la búsqueda del sustento. Instalan el campamento aprestándose a la noche. En la calma del anochecer una mujer baila en torno a la hoguera. El llanto de un niño interrumpe la reunión: una gitana acaba de dar a luz. Se alegra el ambiente; los gitanos se disponen a celebrar tan feliz acontecimiento.

VIDA EN LA CIUDAD (Zapateado, Taranto)

La animación de una ciudad a la hora del paseo. El Patriarca contempla la escena en la que se ve partícipe en sus recuerdos...

EL MUNDO DE LOS NIÑOS (Bulerías)

Los niños muestran su alegría natural a través del juego. Los gitanitos deben sustituir con frecuencia la muñeca o la pelota inexistente por el cante y el baile, su vehículo emocional más genuino.

INTERMEDIO

ENAMORADOS (Alegrías)

¡Cuántas veces han sido nuestras plazas, testigos y aliados silenciosos de una aproximación amorosa!

LA BODA (Alboreás, El Polo de Tobalo)

El anuncio de un compromiso matrimonial reviste siempre aires de solemnidad. Las familias de los futuros esposos muestran su regocijo ante la inminencia del enlace. La ceremonia adquiere toda su vistosidad con la llegada de los novios. Solos, el uno con el otro, van a vivir momentos únicos.

GENERACIONES (Martinetes)

El Patriarca trabaja en su fragua. La escena se carga de simbolismo con el cante del viejo como nexo de unión entre las generaciones y representa el ayer, hoy y mañana del Flamenco y del mundo gitano en general.

FLAMENCO, ESA FORMA DE VIVIR (Bulerías)

La escena enlaza con la anterior. El Patriarca está trabajando en su fragua mientras canta. Sobre el final del canto, se siente en tono muy bajo, y como a lo lejos, un sonar de palmas. Son los gitanos que están en plena fiesta. El tono va subiendo poco a poco y las sombras comienzan a adquirir imagen real. El viejo permanece en silencio mirando al grupo. Quizás todo no ha sido un sueño: su propia vida, desde que vino al mundo en un campamento a las afueras de una ciudad cualquiera, pasando su niñez, juventud y madurez. Ficción y realidad acaban mezclándose, con el Patriarca bailando en medio del grupo.

El Flamenco se resiste en su esencia a la consideración limitativa de simple manifestación artística. Se trata en realidad de algo mucho más profundo, que trasciende al tiempo y a las generaciones: UNA PECULIAR Y MARAVILLOSA FORMA DE VIVIR.

SEMBLANZA DEL DIRECTOR

MANUEL MORAO

MANUEL MORENO JIMENEZ (MANUEL MORAO), nace en el Barrio de Santiago, de Jerez de la Frontera (Cádiz), en 1929, dentro de una familia gitana de hondas raíces artísticas.

Es heredero directo de la Escuela Jerezana del Toque, que fundara Javier Molina y representa uno de los pilares básicos del toque contemporáneo, en el que ha creado su propia escuela.

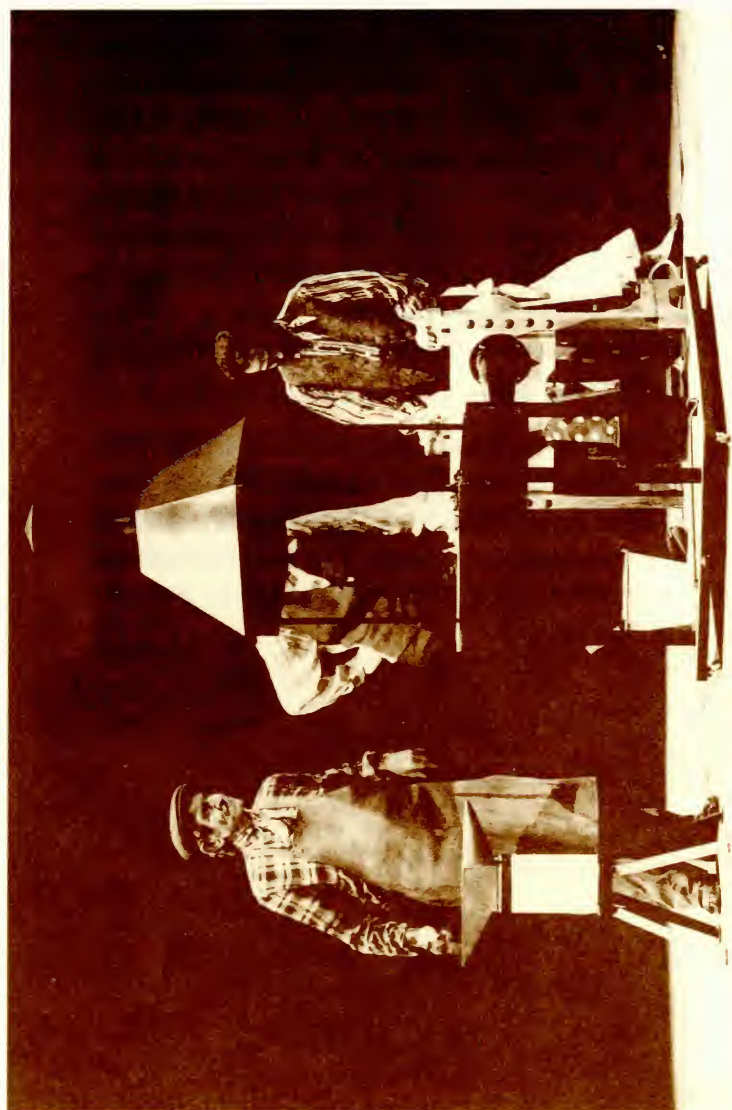
Comienza como profesional a los 12 años de edad, conviviendo con los grandes artistas de la época, tales como: La Niña de los Pienes, La Perla de Cádiz, Pastora Imperio, Antonio Mairena, La Malena, La Macarrona, Fernando Terremoto, etc., etc.

A los 16 años forma parte de los espectáculos más destacados del momento, con las compañías de: Manolo Caracol, Lola Flores, Juanita Reina, Concha Piquer, Pilar López, etc., etc.

A la edad de 25 años comienza una etapa internacional como primer guitarrista del Ballet Español de Antonio, para quien nunca habrá otra guitarra como la suya para guiar el baile; durante quince años recorren juntos el mundo varias veces.

Se le otorgan numerosas distinciones y galardones en diferentes encuentros musicales (Giralda de Plata en el Primer Certamen de Música y Danza de Sevilla, Premio de la Ciudad de Córdoba, Cátedra de Flamencología de Jerez).

Su discografía reúne 50 L.P. y cerca de 100 sencillos; participa en más de 10 películas con las más notables figuras del cante y baile flamenco.

En la década de los 70, además de su trabajo como guitarrista, desempeña un importante papel pedagógico y de promoción de nuevos valores, y crea, a tal fin, diversos eventos (Jueves Flamenco, «España-Jerez», etc.). Todos los acontecimientos flamencos que tienen lugar por Andalucía, cuentan con su asesoramiento.

En los años 85 y 86 realiza sendas giras por U.S.A., que son producidas por el National Theatre of the Performing Arts of New York, con el grupo «Manuel Morao-Jerez por el mundo», culminando con un rotundo éxito en el Carnegie Hall de Nueva York.

A partir de aquí comienza a madurar la idea de un espectáculo diferente e innovador que reúna la pureza flamenca y una puesta en escena teatral, que culmina con el estreno en el pasado 1988 de su espectáculo: «FLAMENCO, ESA FORMA DE VIVIR», al que dirige artística y musicalmente.

En la actualidad, podemos considerar que Manuel Morao es uno de los mayores especialistas mundiales del Arte Flamenco, aunque él mismo afirme que del Flamenco, nadie puede decir que sabe lo suficiente.

Es asesor de la Fundación Andaluza de Flamenco, y preside: «Gitanos de Jerez, Sociedad Cooperativa Andaluza», integrada en su mayoría por artistas gitanos de Jerez de la Frontera, dedicada fundamentalmente a la promoción y difusión del FLAMENCO.

ELENCO ARTISTICO

PRIMERA GENERACION

Juan Fernández Monje, «Tío Juane»

Manuel Moreno, «Manuel Morao»

Adela Fernández, «La Chaqueta»

Juana Fernández Reyes, «La del Pipa»

SEGUNDA GENERACION

Manuela Moneo Carpio, «Manuela Carpio»

Sara Pereyra Baras, «Sara Baras»

Antonio Ruiz Fernández, «El Pipa»

Joaquín Grilo Mateos, «Joaquín Grilo»

Juan Moneo Lara, «El Torta»

Manuel Moneo Lara, «Manuel Moneo»

Manuel Moreno, «Moraíto»

Luis Moneo

Ana María López

TERCERA GENERACION

Virginia Flores

Manuela Núñez

Esther Peña

Mercedes Ruiz

DIRECCION ARTISTICA Y MUSICAL:

Manuel Morao

FICHA TECNICA

REGIDOR:

Antonio M. Bustillo

VESTUARIO:

Mercedes Muñiz

FOTOGRAFIA:

Lola Gutiérrez y José Tamayo (GIT)

DISEÑOS GRAFICOS:

Luis Grajales

DISEÑO DE ILUMINACION:

Juan Gómez & Felipe Gallego

PRODUCCION:

Gitanos de Jerez, Sociedad Cooperativa Andaluza

GERENCIA:

Luis Pérez / Encarna Almagro

DIRECCION TECNICA:

Luis Pérez

DIRECCION ARTISTICA Y MUSICAL:

Manuel Morao

Duración del espectáculo:

2 horas, con un intermedio de 15 minutos.

INFORMACION: *Apartado 592*

11.480 - JEREZ

Telf. (956) - 33 83 12

SELECCION DE CRITICAS DE PRENSA

«EL PAIS», Madrid, 25 de Junio 1988

«El espectáculo fue, digámoslo de entrada, un puro gozo. ESA FORMA DE VIVIR, creación fundamental de Manuel Morao, presenta una serie de escenas de la vida convencional de los gitanos, desde los juegos de los niños a la fragua del Tío Juane, que mientras hace una herradura desgrana la tremenda desolación del martinete, cante en que lo secundan los hermanos Moneo con grandeza y emoción sobrecogedoras.

Cantaron los dos hermanos Moneo constantemente, de manera admirable, como admirable fue el cante de Juana Fernández.

Una bailaora al viejo estilo, que jamás descompone la figura. Bailó en todo momento transida de una emoción apenas contenida. Su seguiriya fue literalmente memorable, de una intensidad lacerante.

Este espectáculo era para tomarlo, tal cual, presentarlo en el Teatro Real, y de allí lanzarlo a todo el mundo».

ANGEL ALVAREZ CABALLERO (Jerez)

«DIARIO DE JEREZ», Jerez, 25 de Junio 1988

«No podía fallar. La fórmula era bien sencilla y tan antigua como el Flamenco. Bastaba con hacer sobre un tablao, lo que siempre se vivió en Jerez, en la familia gitana, en la fragua o en la calle. Hacerlo con naturalidad y hacerlo creíble. En una palabra, vivirlo. Y se ha logrado, felizmente. Tuvimos la inmensa suerte de asistir al estreno en Jerez –por fin– del más vivo y auténtico espectáculo de genuino Arte Flamenco, que jamás se haya llevado a un escenario...

Tengo que quitarme el sombrero ante este fabuloso derroche de arte...».

JUAN DE LA PLATA (Jerez)

«YA», Madrid, 16 de Julio 1988

«Difícilmente puede lograrse a través del Flamenco una explicación más ajustada y al mismo tiempo más global de los diferentes episodios de la historia de una comunidad...

Cada una de las ocho estampas que resumen el transcurrir de una tribu gitana está contada de una manera sencilla, ajena a simbolismos innecesarios que le hubieran apartado de su sentido netamente popular...

Todos o casi todos los cantes y bailes tienen su sitio en “Flamenco, esa forma de vivir”, correspondiente al origen y desarrollo de los estilos...».

EUGENIO COBO (Madrid)

«EL PAIS», Madrid, 16 de Julio 1988

«A quienes tienen aún ciertas prevenciones sobre que el Flamenco carece de otro horizonte que la taberna, o el gueto, “cosa de gitanos”, en fin, yo les invitaría a ver este espectáculo. Estas personas prevenidas se darían cuenta, quizá —si ciertos prejuicios no entorpecen su percepción—, de que estamos ante un arte exquisito y fascinante, que se identifica de manera admirable con la filosofía de la vida y la dignidad de un pueblo que, en verdad, conocemos malamente...».

ANGEL ALVAREZ CABALLERO

«ABC», Madrid, 18 de Julio 1988

«“Flamenco, esa forma de vivir”, verdadera y viva pureza jonda. Hacía mucho tiempo, años, que no presenciábamos un espectáculo flamenco tan acertado en su concepción, ni tan verídico en

escena... Una hermosa muestra del más legítimo Arte Flamenco...».

MANUEL RIOS RUIZ

«DIARIO 16», Sevilla, 16 de Septiembre 1988

«¡Viva Jerez de la Frontera! A rebosar el Patio de la Montería para disfrutar con Jerez. Y al final el público en pié...

El espectáculo ha estado lleno de vida. De una vida con olor a infinito y sabor a esperanzado grito de armonía. No hay en el espectáculo ni un solo grito de rebeldía, ni una queja, ni una denuncia...

Han logrado un espectáculo en el que el Flamenco, en su expresión más pura, menos contaminada, se muestra...».

MIGUEL ACAL (Sevilla)

«EL CORREO DE ANDALUCIA», Sevilla, 16 de Septiembre 1988

«El universo mágico de los gitanos, un gran espectáculo... Desde el Patriarca, hasta el final por bulerías, las familias de Jerez derrocharon sangre pura a la hora de escenificar su propia vida...

Fue realmente una noche grande que nos llegó de Jerez...».

A. GARCIA BARBEITO (Sevilla)

«ABC», Sevilla, 16 de Septiembre 1988

«Noche de Jerez, popular, auténtica y de cabales... Los gitanos de Jerez vinieron a demostrar que la autenticidad no tiene por qué estar custodiada en cubículos o guetos y que es posible, por tanto, un espectáculo de flamenco popular que guste a todos –a rabiarse– a quienes se acercan a él, con precauciones creyéndole inaccesible y elitista...».

Es una producción de:

«GITANOS DE JEREZ S. COOP. AND.»

Con la colaboración de:

MINISTERIO DE CULTURA

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE CULTURA

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
DE CADIZ